

The background is an abstract composition of vibrant red and orange brushstrokes, creating a sense of movement and energy. A yellow pencil with a black eraser and a sharpened lead tip is positioned diagonally across the lower half of the image, pointing towards the bottom left. The pencil's body is yellow, and the eraser is black. The overall aesthetic is dynamic and artistic, reflecting the theme of the text.

Критический реализм

во французской живописи

XIX века

Реализм (от позднелат. *realis* – вещественный, действенный), в широком смысле – объективно-предметное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества.

Существенная черта реализма – убежденность в познаваемости существенных сторон реального мира средствами искусства. В изобразительном искусстве, специфика художественных средств которого дает возможность создавать картину реально зримых форм предметной действительности, различные элементы и тенденции реализма можно выделить, начиная с эпохи первобытного искусства.

Для выживания возвышенного

Надо использовать банальное.

ф. Милле

Милле (Millet) Жан Франсуа (1814-1875), французский живописец и график. В 1837-1838 учился в Париже у **П.Делароша**; работал в Париже, Шербуре, Барбизоне. В 1840-х годах Милле писал тонкие по настроению **портреты**, мифологические композиции, галантные сцены в духе **Ф. Буше**, к концу десятилетия сблизился с художниками **барбизонской школы** и обратился к изображению повседневной крестьянской жизни, наделяя образы крестьян-тружеников, изображенных обычно на фоне **пейзажа**, достоинством и внутренним величием (“Сборщицы колосьев”, 1857, “Анжелюс”, 1859, “Человек с мотыгой”, 1863, - все в **Лувре, Париж**). Высокие нравственные критерии, симпатия и соучастие, простота и поэзия правды определяют существо творчества Милле. Его произведениям свойственны торжественная лаконичность монументальной композиции, богатый валёрами землистый **колорит**. Как график Милле работал главным образом в технике **офорта** (“Землекопы”, “Сеятель”).

Крестьянки
с
хворостом.
1858

Портрет
морского
офицера.
1845

Сборщицы колосьев. 1857

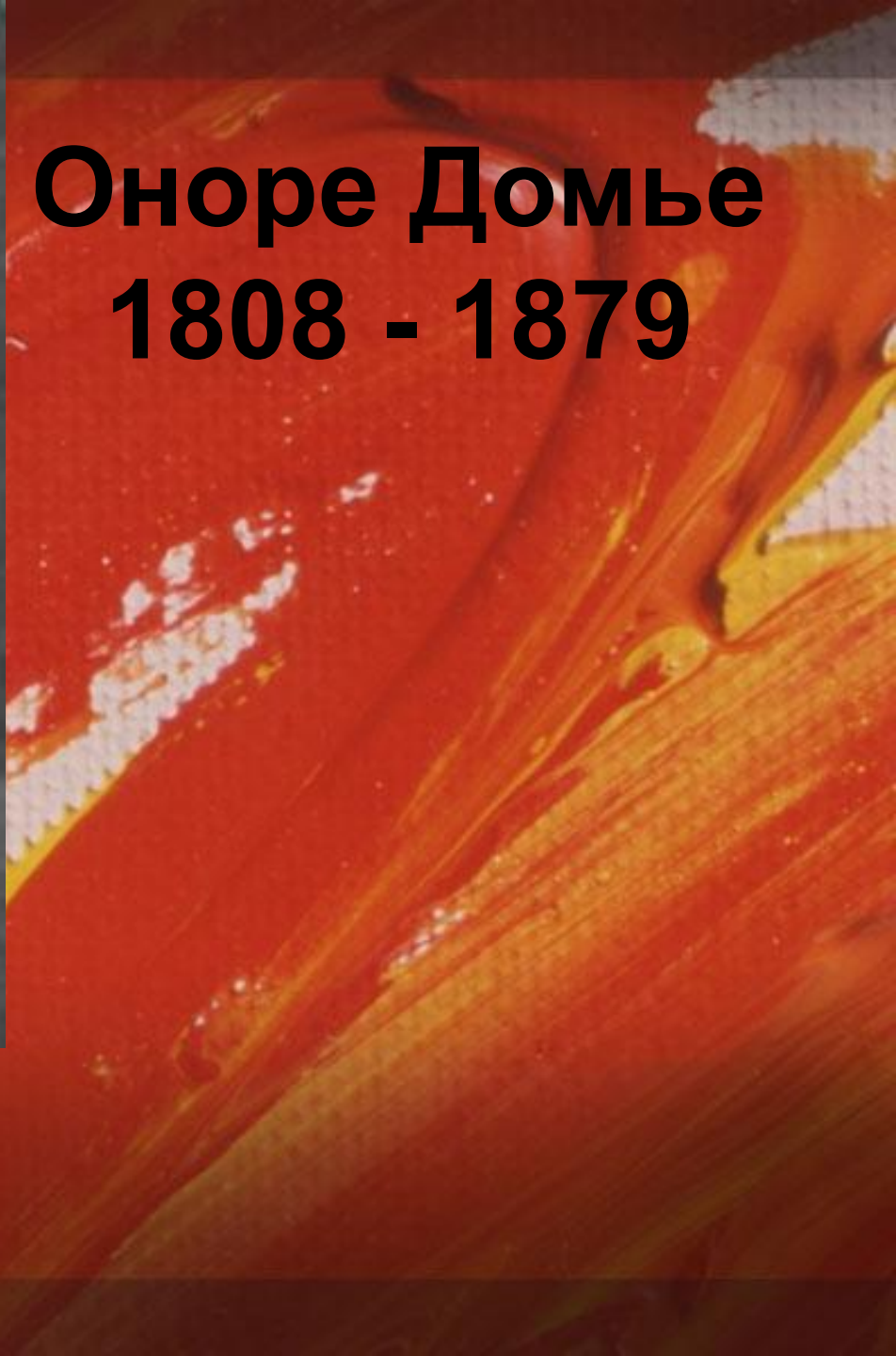

Пастушка, стерегущая своё стадо 1862-1864

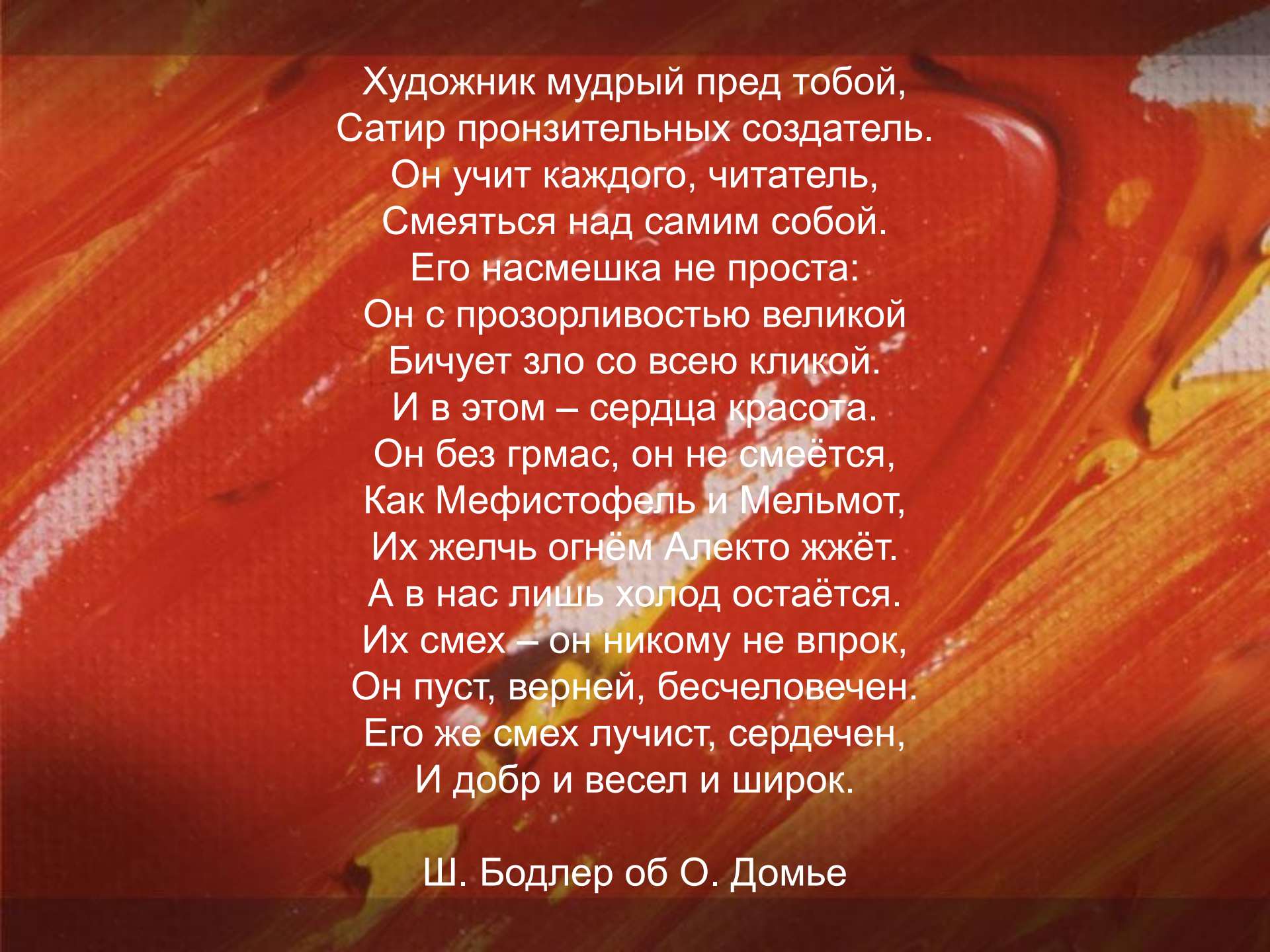

Оноре Домье
1808 - 1879

- **Домье** (Daumier) Оноре Викторьен (1808–1879), французский график, живописец и скульптор. С 1814 жил в Париже, с 1820-х годов брал уроки живописи и рисунка. овладевал искусством **литографии**.
- После Революции 1830 Домье стал виднейшим политическим карикатуристом Франции и завоевал общественное признание беспощадной острогротескной сатирой на короля Луи Филиппа и правящую верхушку общества. Карикатуры Домье распространялись в виде отдельных листов или публиковались в иллюстрированных изданиях (журналы “Силуэт”, 1830–1831; “Карикатур”, 1830–1835; “Шаривари”, 1833–1860 и 1863–1872). Основой для серии литографических портретов-шаржей “Знаменитости золотой середины” (1832–1833) послужили вылепленные Домье острохарактерные портретные **бюсты** политических деятелей (раскрашенная глина, около 1830–1832, сохранилось 36 скульптур). В 1832 за карикатуру на короля (“Гаргантюа”, 1831) художник был на полгода заключен в тюрьму. В литографиях 1834 Домье обличал бездарность, своекорыстие и лицемерие властей (“Законодательное чрево”, “Все мы честные люди, обнимемся”), создал героические образы рабочих (“Современный Галилей”), проникнутое глубоким трагизмом изображение расправы с ними (“Улица Транснонен 15 апреля 1834 года”).
- После запрещения в 1835 политической карикатуры Домье обратился к бытовой сатире, осмеивал духовное убожество парижских обывателей (“Лучшие в жизни”, 1843–1846; “Добрые буржуа”, 1846–1849; серия “Карикатурана” с собирательным образом авантюриста Робера Макера, 1836–1838).
- В период нового подъема французской политической карикатуры, связанного с Революцией 1848–1849, создал (сначала в гротескной бронзовой статуэтке, 1850, **Лувр, Париж**, а затем в ряде литографий) обобщенный образ политического проходимца Ратапуаля. Виртуозно и темпераментно сочетая богатейшую, язвительную фантазию и точность наблюдения, Домье придавал публицистическую остроту самому языку графики: жалящая выразительность линии как бы сама по себе обнажала бездушие и пошлое самодовольство объектов его сатиры. Зрелым литографиям Домье присущи бархатистость **штриха**, свобода в передаче психологических **оттенков**, движения, **светотеневых** градаций.

The background of the image is an abstract painting with vibrant red and orange tones. The brushstrokes are expressive and dynamic, creating a sense of movement and depth. The colors are layered, with some areas appearing more saturated than others, giving the overall composition a rich, textured appearance.

Художник мудрый пред тобой,
Сатир пронзительных создатель.

Он учит каждого, читатель,
Смеяться над самим собой.

Его насмешка не проста:

Он с прозорливостью великой
Бичует зло со всею кликой.

И в этом – сердца красота.

Он без грмас, он не смеётся,
Как Мефистофель и Мельмот,
Их желчь огнём Алектю жжёт.

А в нас лишь холод остаётся.

Их смех – он никому не впрок,
Он пуст, верней, бесчеловечен.

Его же смех лучист, сердечен,
И добр и весел и широк.

Ш. Бодлер об О. Домье

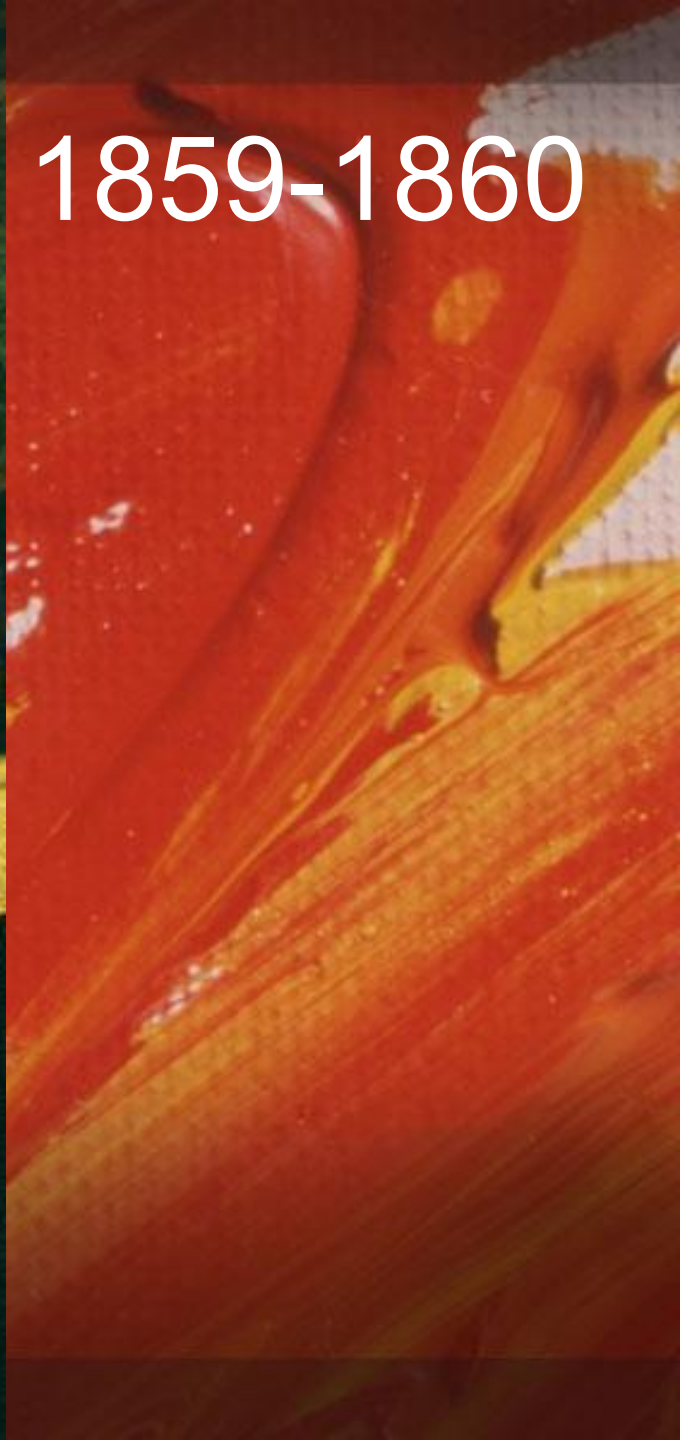

Ратапуаль.
Бронза.
1850

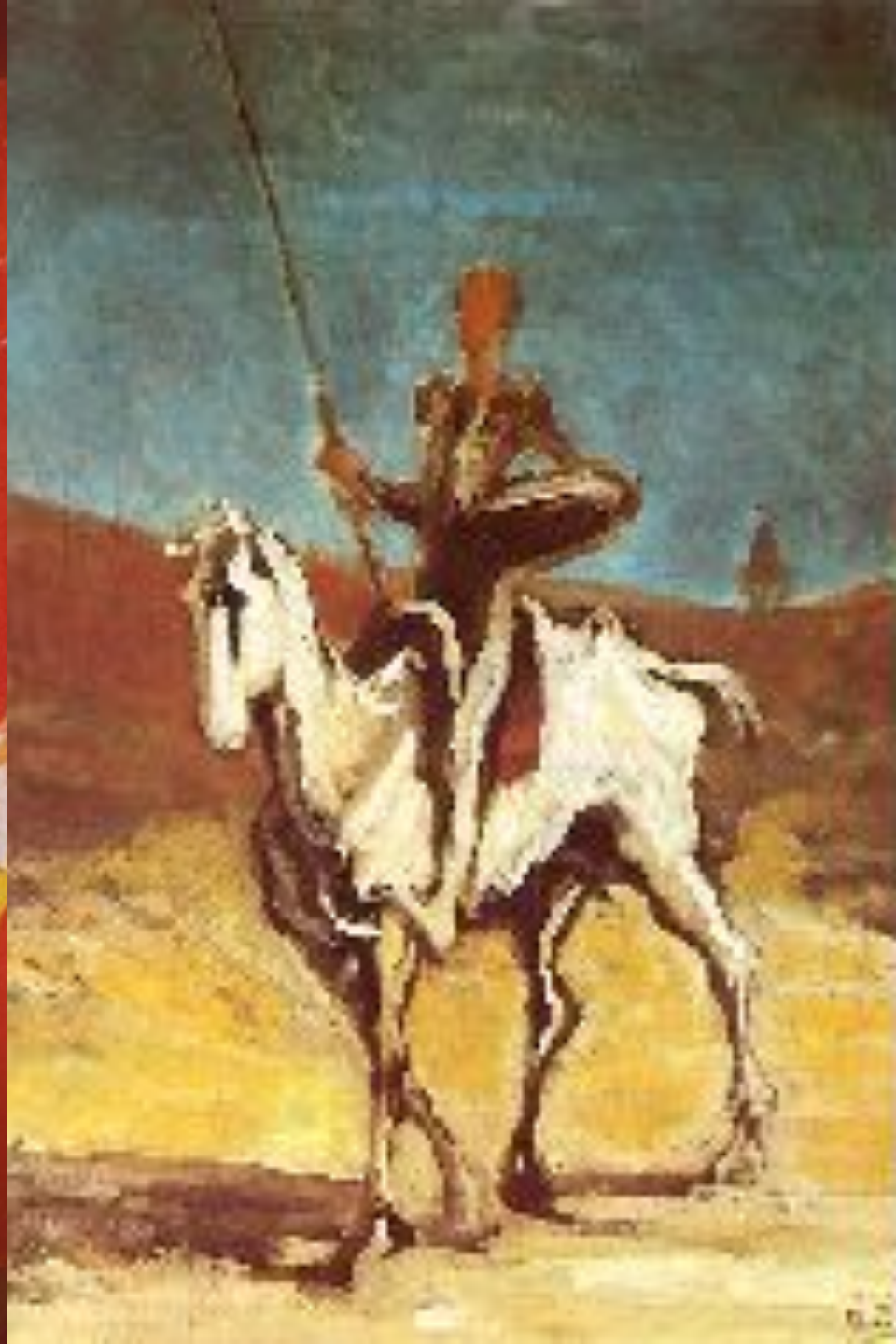
Законодательное чрево. Литография. 1834

Прачка. 1859-1860

Дон Кихот
1868

Игроки в шахматы. 1863-1865

Гюстав Курбе

1819 - 1877

Курбе (Courbet) Жан Дезире Гюстав (1819-1877), французский живописец. Учился в частных ателье в Париже, но как художник сформировался, в основном, самостоятельно; испытал влияние творчества **Д.Веласкеса**, **Рембрандта**, **Ф.Халса**. Курбе посетил Англию (1846), Голландию (1847), неоднократно бывал в Германии и Австрии, работал главным образом в Париже, Орнана, Ла-Тур-де-Пельс. Пройдя недолгий этап близости к **романтизму** (“Влюбленные в деревне”, 1844, Музей изящных искусств, Лион), Курбе полемически противопоставил ему (как и академическому **классицизму**) искусство нового типа - “позитивное”, утверждающее жизненно-материальную значимость мира и отрицающее художественную ценность того, что нельзя воплотить в осязаемо-предметных образах. Стремление раскрыть значительность, скрытую поэзию повседневной жизни французской провинции привело Курбе к созданию монументальных полотен, проникнутых пафосом зарождающегося **реализма** XIX века. (“Послеобеденный отдых в Орнана”, 1849, Музей изящных искусств, Лилль; “Похороны в Орнана”, 1849-1850, **Лувр, Париж**). Следуя демократическим идеалам эпохи, он придавал критическую заостренность социальной тематике (“Возвращение кюре с приходской конференции”, картина не сохранилась, **эскиз** 1862 - в Публичном художественном собрании, Базель), создавал героизированные, обобщенно-характерные образы людей труда (“Дробильщики камня”, 1849, картина не сохранилась). Принцип общественной значимости искусства, выдвинутый современной ему французской художественной критикой, Курбе воплощал и в своих полотнах (“Встреча” или “Здравствуйте, господин Курбе!”, 1854, Музей Фабра, Монпелье; “Ателье”, 1855, **Лувр, Париж**), где в аллегорической форме изобразил себя в окружении друзей и персонажей своих картин, и в теоретических выступлениях (декларация “Реализм”, 1855).

Хижина в горах. 1874

Встреча. 1854

Женщина с
попугаем. 1866

Бурное море, говорит волна. 1870

